

BIRTH OF BOP

«Les grands génies du be bop étaient de vrais intellectuels de la musique qui, d'une façon ou d'une autre, possédaient la capacité de combiner t'âme, l'émoton et l'intelligence dans une forme d'art spontanée et bouillonmante-(Micbael Brecker)

Be Bop, Exi-il dans le vocabulaire du jazz un terme qui, à l'heure actuelle, soit plus employé à tort et à travers, plus galvaudé ? On ne refait pas l'histoire et se réclamer d'un héritage vieux d'un demi-siècle ne signifie pas pour autant réussir à en perpétuer l'esprit. Celui d'une révolution à la fois providéforme et unique, née d'une conjonction sans équivalent de talents, dans un cadre historique et sociologique bien déterminé.

Le Be Bop ne sortit pas spontanément tout armé du cerveau de l'un ou l'autre de ses "pères-fondateurs" dispersés aux quatre coins des USA. Les prémices en émergèrent, dans la sueur et les larmes, chez quelques-uns de ces irréductibles qui ne savaient pas se contenter de monter dans un train mis sur rail par d'autres, « le me suis mis à penser qu'il fallait aller au-delà. Parfois, i'entendais dans ma tête ce que je voulais jouer, mais je n'arrivais pas à l'exprimer» avouera Charlie Parker. Dizzy Gillespie, Kenny Clarke, Thelonious Monk et quelques autres vivaient le même dilemne. Avant repoussé, à force de travail, les limites de la technique instrumentale, dotés de fortes personnalités, leur conjugaison ne pouvait que se résoudre en une stupéfiante et somptueuse explosion.

On peut estimer, en bonne justice, que la formation présentée à l'Onyx Club, dans la 52 le Rue en janvier 1944, sous la direction bicéphale de Dizzy Gillespie et d'Oscar Petitford fut, historiquement, le

ONIX CLUB, MAY 1944 : FREDDIE WEBSTER, SID CATLETT, SCOOPS CARRY, TRUMMY YOUNG, LEONARD GASKIN,

 ONYX CLUB, JANVIER 1945: HAROLD "DOC WEST", BASS GONZALÉS, DIZZY GILLESPIE, OSCAR PETTIFORD BOE GIV. BOE SPRINGER, GUS BOHNSON.

premier orchestre bop. Il ne pût offrir une musique rééllement novarrice qui l'issue de recherches souterraines menées au long d'une époque qui, certes, ne s'y prétait guère mais explique en même tempes cette impérieuse nécessité ressentie par quelques-uns de construire un jazz différent en lui redonnant une virientié.

Depuis 1936, la «Swing Craze» bat son plein. Benny Goodman, bien malgre lui, en a été sacré «Boi» par un public d'adolescents, élément moteur de cette nouvelle folie, au comportement proche de celui des fanatiques du rock : l'essentiet est d'être la été participer en manifestant bruyamment. Quitte à convrir la musice. Leur insatiable appétit de distraction et de danse édéciencha un phénomène d'une incroyable ampleur. Benny Goodman, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey, Glenn Miller, Bob Crosby, Artie Maly, Charles Barnet, Wood Witerman

sont quelques-uns des noms qui représentent, dans les histoires du Jazz, la partie visible de l'icherpe, S'y ajoutait une foule d'orchestres de variétés qui, par l'adjonction à leur répertoire de quelques pièces "swing", s'étaient mis au goût du jour. Devant l'étendue d'un marché qui sembalt sans limites, des musiciens comme Gene Krupa, Claude Thornhill, Charlie Spivak, Alvino Rey, Harry James, Teddy Powell, jusqu'alors "sidemen" de formations illustres, décidérent de créer leur proore orchestre.

Ces ensembles swing avaient pour tâche essentielle de faire danser, grâce à un répertoire joué avec un poil dans l'exécution qui leur convenait tout particulièrement, un public par essence conservateur. Réperioire qui n'était pas toujours sans qualités : Benny Goodman fera appel, comme arrangeur, à Pietcher Henderson et Tommy Dorsey débaucher de son côté Sy Oliver qui avait contribué à établir la réputation de Jimmie Luncéford.

Les principaux bénéficiaires de cette «Swing Craze» étaient, bien entendu, les orchestres blancs, Duke Ellington, Cab Calloway, Jimmie Lunceford, Count Basie connaîtront un joli succès et nombre de formations moins connues subsisteront plutôt bien que mal, mais les dés étaient pipés. Aucun d'entre eux, par exemple, n'avaient accès régulièrement aux émissions radiophoniques sur lesquelles se bâtissaient les réputations, alors que Glenn Miller était l'attraction principale du show Make Relieve Ballroom et Benny Goodman celle de Let's Dance. Un état de fait imputable plus aux conditions sociologiques qu'aux chefs d'orchestre eux-mêmes. Avec les engagements de Lionel Hampton, Teddy Wilson et Charlie Christian, Goodman s'efforcera, à ses risques et périls, de rompre les barrières de la ségrégation. Exemple suivi par Charlie Barnet, Artie Shaw, Woody Herman... Il n'empêche.

Si le public noir fêtait sans restriction les orchestres blancs venus se produire à

Harlem, semblable situation ne pouvait que générer un ressentiment parmi bon nombre de jeunes musiciens noirs. Pour eux, les leaders blancs dont la popularité égalait celle des stars actuelles du rock, se remplissaient les poches en offrant une version abâtardie de ce qu'avaient créé les grands musiciens noirs. Opinion entachée d'une part d'injustice s'expliquant par le fait qu'il leur était quasiment impossible de faire entendre leur voix dans un cadre qui n'avait besoin ni d'eux, ni de profonds bouleversements. Ce ne sera donc pas un hasard que le be bop soit entièrement le fait de jazzmen afro-américains nés aux alentours de 1920, adoptant une attitude en complète opposition avec celle de leurs aînés.

«L'hostilité forcenée aux musiciens du genre "Oncle Tom" qui, pour la première fois, divisa la communauté des musiciens de jazz en factions engagées dans des auerelles violentes. L'insistance qu'ils (les boppers) mirent à inventer une musque si difficile qu'ils" - les Blancs qui ont toujours réussi à tirer de l'argent des réalisations noires - ne pourront plus la voler, les particularités mêmes des nouveaux musciens ne peuvarn s'expliquer pour des raisons purement musciales. Il défendent une certaine conception du rôle de l'artiste et de l'intellectuel noir, aussi bien dans leur monde que dans celui des Blancs - pourra écrier Francis Newton (Eric Hobsbawn) dans "Une Sociologie du lazz".

Ceux qui entendaient faire bouger les choses n'étaient pas sans s'attirer les foudres des autres qui, employeurs ou collègues, trouvaient qu'après tout, la situation aurait pu être pire et qu'il ne fallait pas effaroucher la poule aux oeufs d'or. Ainsi, en 1938, fenny Clarke et Dizz Gillespie appartiennent à la formation de Teddy Hill. «Sur un arrangement de Sucauee Riter je commençais à Datear des pontautions, is vouant bors à Datear des productations, is vouant bors

tempo. Dizzy était fasciné; cela lui donnait l'élan exact qu'il recherchait et il se mit à construire des choses autour". Certains des confrères de Kenny n'apprécient pas ces innovations, réclament et obtiennent son départ. Dizzy est engagé dans Forchestre de Cab Calloway. Une collaboration commencée sous les meilleurs auspices qui finira mal : «Il essayait de nous amener à jouer be bop, et je ne comprenais pas ses idées. C'est aussi simple que celareconnaîtra bus ard Cab.

Pour sa part, à Kansas City, Charlie Parker avait connu son lot d'humiliations. Objectivement, en prétugeant de ses possibilités, il en était le premier responsable. Mais il fut prise en main par Buster Smith: «Au bout d'un certain temps, il a dét capable de faire tout ce que je faisais au saxophome et d'en tirer quelque chose de mieux». Farouche individualise, Parker, venu à New York, se tentait résolument en marge de la vie tazistique officiele. Ploneur au Chic-

BOYD RAFBURN

Bien que les deux principaux protagonistes, Gillespie et Parker, se soient déià rencontrés à Kansas City où ils avaient pu constater leur étonnante communauté de pensée, il manquait une plaque tournante où les partisans de ce nouveau jazz encore en gestation pourraient confronter leurs expériences. Jusqu'à ce que... «L'esprit des jam-sessions de Kansas City arriva à New York avec Charlie Parker, Charlie Christian, Lester Young et les autres jazzmen qui vinrent à Harlem après la chute du "système Pendergast" (1). Les séances au Minton's Playbouse et au Monroe's Uptown House furent des moments-clés des années 1940-1947 et eurent une imbortance essentielle dans la formation du Be Bob». Ce lugement de Ross Russell, discutable car les new yorkais n'avaient pas attendu les transfuges de K.C. pour s'adonner aux plaisirs de la iam-session, rend justice à deux endroits privilégiés.

Situé en plein coeur de Harlem, depuis 1940 le Minton's avait comme directeur artistique Teddy Hill qui avait confié à son ancien batteur Kenny Clarke le soin de monter une petite formation maison. Furent engagés le trompettiste Joe Guy, Nick Fenton à la basse et Thelonious Monk au piano. Viendrait s'ajouter à cette cellule de base qui le voudrait bien. La situation sera résumée par Monk : «Pendant que j'étais au Minton's, n'importe qui s'installait du moment qu'il pouvait jouer. (...) Je n'avais d'ailleurs pas l'impression que quelque chose de nouveau était en train de naître. C'est probablement vrai aue le jazz moderne commenca à devenir populaire ici, mais beaucoup de récits et d'articles ramènent à une année ce qui s'est étalé sur dix. (...). J'ai vu à peu près tout le monde au Minton's».

Monk n'arrête pas de travailler, de désarticuler les harmonies d'un mor-

ceau pour mieux le reconstruire à sa facon, de composer aussi, Abondamment. Se retrouvent à ses côtés, souvent l'après-midi en privé, Dizzy, Kenny Clarke et Charlie Christian, l'un des premiers à utiliser la guitare amplifiée. Engagé par Benny Goodman, Christian avait fait du Minton's son port d'attache. v laissant même à demeure l'un de ses précieux amplificateurs . «Il faisait naître une pulsation détendue, uniforme, qui sonnerait encore moderne aujourd'hui (...). Charlie ne jouait pas exactement bob, mais il faisait des choses avec des accords augmentés et diminués qui étaient entièrement nouvelles pour moi et, sur le plan du rythme, certaines de ses conceptions sonnaient véritablement comme du bop», dira la guitariste Mary Osborne qui avait contribué à la venue de Charlie

«Parker ne venait pas trop au Minlon's.(...) En fait, il y avait un groupe d'habitués au Monroe's et un autre au

Christian.

Minton's. Je ne sais pas lequel eut le plus d'influence sur la musique, mais chacun de nous allait jouer aux deux endroits» précisera Dizzy. Il serait bien difficile, et vain, d'essaver de suivre pas à pas l'élaboration de ce qui allait être baptisé be bop. Beaucoup de témoignages sont loin d'être fiables et certains carrément contradictoires. L'essentiel. les traces sonores, manque cruellement. Ainsi ne reste de ce qui concrétisa l'aboutissement de ces recherches, c'està-dire le quintette Gillespie/Pettiford déjà évoqué, qu'un Night in Tunisia fragmentaire et quasi inaudible.

. . .

Pourquoi cette appellation "Be Bop" de quoi s'agit-il en fait ? La réponse à la première interrogation est simple : «C'est le public qui le nomma ainsi (...). Nous avions mis au point quelques nouveaux morceaux sur des riffs ou des rythmes et comme nous n'avons bas trowé de titres, nous les n'avons bas trowé de titres, nous les

désignions simplement par auelaues syllabes qui suggéraient le thème (...); nous avions ainsi un morceau dont les deux premières mesures étaient le mieux suggérées par "Be Bop", et lorsaue les clients venaient nous demander auel était le titre du morceau, nous leur répondions "Be Bob", » Une explication signée Dizzy Gillespie. Bon nombre de témoins remarquèrent conjointement, l'émergence de quelques-unes des caractéristiques qui seront indissolublement liées au bop : rapidité des tempos, exposés, par le biais d'unissons acrobatiques, de thèmes originaux surprenants et anguleux. Pour ne parler que de l'aspect immédiatement perceptible de cette musique.

«What Is Bop?», un manifeste signé par l'arrangeur Walter Gil Fuller, fut distribué en 1948 aux clients du "Royal Roost". Une grande première dans l'histoire de la musique afro-américaine. Il entendait ainsi définir quelques-unes des caractéristiques de cette nouvelle

CHARLE DARKED

DITTY CHIESPIE

manière d'envisager le jazz. En premier, Fuller mettait l'accent sur la liberté rythmique dont bénéficie dorénavant la ligne mélodique. A l'intérieur d'un cadre resté traditionnel quand aux structures de thèmes carrure et division des chorus le soliste peut placer ses accentuations où bon lui semble, généralement sur les temps faibles de la mesure, les deuxième et quatrième. Ce qui n'était pas sans gêner considérablement les musiciens de l'ancienne école, habitués à l'exact contraire, bien que ce fait n'ait constitué une absolue nouveauté que par sa systématisation : à chaque fois que cela lui semblait nécessaire. Lester Young ne s'était jamais privé de pratiquer l'«off beat». De tous les boppers, Charlie Parker sera celui qui, dans ce domaine, fera preuve de la plus grande maîtrise et de l'imagination la plus débordante. De plus, lui seul saura jouer avec une telle maestria des différences d'accentuations et d'intensité dans l'émission de notes

voisines. En s'appuvant sur ses accompa-

gnateurs, il en arrivera à donner l'illu-

sion d'une expression d'ordre polyrythmique que son instrument seul lui interdisait

Cette liberté nouvelle dont bénéficie les solistes s'accompagne d'une émancipation équivalente dans le fonctionnement de la section rythmique. A l'exemple des tentatives sporadiques effectuées par Dave Tough, Jo Jones ou Sidney Catlett, les quatre temps ne seront plus marqués sur la grosse caisse, réservée aux ponctuations, mais grâce aux cymbales, à la grande en particulier. Avec toutes les possibilités de combinaisons déterminées par les conceptions propres de chaque batteur. Ce qui entraînera une modification du rôle de la contrebasse. devenue le point d'ancrage obligé pour le marquage des quatre temps. Pour sa part, le pianiste, en plaquant derrière le soliste les accords et en en déroulant la suite de leurs enchaînements intervient dans l'évolution du chorus. Les structures harmoniques même du discours cont houleversées. A été mise en avant

l'utilisation abondante de la quinte diminuée, ce qui n'était d'ailleurs pas une découverte dans le jazz. - La vérité est que beaucoup plus de choses que les quintes diminuées étaient en cause. Ce qui survini véritablement est que toutes les altérations chromatiques, plus ou moins interdites avant, devenaient brusauement d'usage

Forcément schématique et incomplète, cette tentailve de description des grandes lignes du be lop conduit à se poser la question: le Be Bop fut-il une révolution ou une évolution logique et inévitable ? Même si des musiciens du calibre de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk n'avaient pas existé et travaillé ensemble, les apports du bop ne seraient-ils pas devenus, auf îl des ans, partie intégrante du langage jazistique ? Très probablement mais qui pourrait le dire avec certified pres vecertified.

courant» (Gunther Schuller).

«En vérité le be-bop est la synthèse de nombre d'idées musicales émises par un groupe disparate de musiciens aui. bien souvent, étaient parfaitement inconscients de l'impact incroyable que leurs trouvailles allaient avoir» nourra écrire Leonard Feather, l'un des seuls critiques à avoir suivi, avec l'attention et le sérieux nécessaire, la naissance et le développement du bop. Le jeu des filiations est d'une belle complexité, bien que certaines soient évidentes. Dizzy Gillespie n'a jamais caché sa dette envers Roy Eldridge dont il fut l'un des plus fidèles disciples : non plus que Parker ne nia jamais complètement l'influence déterminante de Lester Young et de Buster Smith sur son ieu. Ouand à Thelonious Monk, des traces de ses apprentissages effectués sous le signe du piano «stride» new vorkais émergeront dans nombre de solos

D'autres noms apparaissent au fil des réminiscences : Art Tatum, Teddy Wilson qui, selon Benny Harris «choisissait toujours l'barmonte la plus belle et blacait de nouveaux accords bartout

BIRTH OF BOP / JALONS D'UN ITINERAIRE

Le be bon n'est pas né spontanément, on le sait. Son cheminement sous-jacent fut long et ses pères-fondateurs, nombreux, Parmi eux, pourraient figurer Teddy Wilson, le sextette de John Kirby au travers de certaines pièces, Buster Smith ou le When Lights Are Low de Lionel Hampton, tiré d'une séance tout au long de laquelle court un indéfinissable frémissement annonciateur des évènements à venir. (voir Lionel Hampton, The Quintessence, Frémeaux & Associés), Vouloir être exhaustif se ferait au détriment des enfances mêmes du bop. Ne sont donc présentés ici que trois «ancêtres» indiscutables. En premier Lester Young le solitaire, inspirateur et parfois compagnon de route.

Lorsque, durant l'été 1937, Charlie Parker à la suite de déboires professionnels fit retraite dans les Ozarks, il emmena avec lui, pour les étudier à fond, quatre faces du «Jones-Smith Inc» dont Shoe Shine Boy. Il en citera textuellement le deuxième pont joué par Lester dans I've Found a New Baby, enregistré en privé à Kansas City. Ce même Shoe Shine Boy servira de base à son Yardin' the Yard. préservé sur un acétate. Bird, agacé, nia parfois sa dette envers Lester. Ce que ne fit jamais Dizzy vis-à-vis de Roy Eldridge qui proposait une approche de la trompette différente de celle offerte par Louis Armstrong. Dans Swing is Here, «Little Jazz» utilise le registre entier de l'instrument, usant de l'aigu de façon inédite. Ce qu'assimilera Dizzy dont la parenté avec Eldridge s'affiche lors de son chorus sur Blue Rbythm Fantasy, premier enregistrement auquel il participa avec la formation de Teddy Hill. Qui d'ailleurs compta Roy dans son personnel.

En tant qu'inspirateur, le nom d'Art Tatum revient constamment. Malgré sa qualité sonore déplorable, *Mighty Lak a Rose*. explicite parfaitement le pourquoi

CHAPTIE PAPER AT SERVIDE LA ROPMATION DE LEV MANDANN

de cette unanimité. Une improvisation, basée sur un thème inhabituel, au cours de laquelle Tatum torture les harmonies, poussant ses explorations fort loin de leur prétexte. Reflet fidèle de ce que Tatum venait jouer au Chicken Sack lorsque Parker y était plongeur, prémonition de certaines œuvres jouées en solo par Monk.

L'engagement de Parker dans le dernier grand orchestre né à Kansas City, celui de Jay McShann, lui permettra d'accéder à la célébrité. Bien qu'encore un peu «vert», Bird s'impose comme un soliste exceptionnel dès Honevsuckle Rose, l'une de ces transcriptions radio qui inspireront à Gunther Schuller cette phrase: «Rien de semblable n'avait encore été entendu sur un saxopbone, et dans le jazz en général». Gravé avec la formation au grand complet, le chorus de Parker sur Sepian Bounce eût un impact énorme sur toute une génération de ieunes musiciens.(1) Benny Harris le transcrira pour le jouer à... la trompette.

Dizzy Gillespie est entré chez Cab Calloway. De son arrangement, Pickin' the Cabbage, il dira : «Si vous écoutez attentivement ma partition et mon solo, vous entendrez les prémices de quelques-unes de mes pièces à venir blus connues comme Night in Tunisia et Manteca». Cab Calloway, de son côté, proclamait : «Je ne veux pas de cette musique de chinois chez moi». Cette «musique de chinois». Dizzy ira la perfectionner au Minton's ou au Clark Monroe's Uptown House. Son style n'est pas encore au point, le timbre restant un peu grèle et la sonorité acide mais Stardust contient nombre de tournures originales. «Je joue des notes qui étaient assez avancées bour l'époque» reconnaîtra-t-il par la suite. Après avoir émis de sérieuses réserves sur son jeu...

Est-il présent dans *Up on Teddy Hill?* Mystère. Y sont parties prenantes, Don Byas, à la frontière du bop par l'audace de ses conceptions harmoniques, l'omniprésent Joe Guy, disciple de Roy

ART TATEM

Eldridge, qui essaimera les germes du bop dans diverses grandes formations et Charlie Christian, aussi éblouissant qu'au long de Guy's Go 10 Go. Alternant rifis et phrasses en single-notes au découpage inustié dont l'accentuation pouvait se placer sur les temps faibles de la mesure, usant d'intervalles rares, le guitariste, sans être un bopper, fut une pièce essentielle du puzzle.

L'un de ses complices était Thelonious Monk. Encore hésitant, lors de son introduction à Nice Work if You Can Get it, sur la voie à suivre, après avoir accompagné d'une façon assez insolite topo Guy qui, pour l'occasion, délaisse la trompette en faveur du chant, il sert un chorus «monkien» délà chimiquement pur.

Au Minton's, Parker préférait le Clark Monroe's. Inlassablement il y travaillait Cherokee, à ses yeux un tremplin idéal pour conduire ses expériences. La version préservée, ici reproduite, montre que leur accomplissement était bien proche.

Le be bop entame une invasion insidieuse et perturbatrice dans nombre de formations ayant pignon sur rue. Chez Andy Kirk grâce à Howard McGhee. converti de la première heure, figure de transition essentielle. Fort aventureux pour l'époque, son solo sur McGbee Special usait sans complexe des quintes diminuées et l'écriture de l'arrangement qu'il avait signé, jonglait avec les changements d'accords. Lucky Millinder accueillera Gillespie pour un Little John Special marquant définitivement le terme de ses apprentissages. Gunther Schuller: «Ici le solo de Dizzy montre que, à ce moment, disons entre 1940 et 1942, les conceptions musicales de Parker et les siennes s'orientent dans une même direction» (2)

Certains éminents représentants du jazz classique se montreront sensibles aux sirènes de la nouveauté. «Benny Carter

COLEMAN HAWKINS, BENNY HARRIS, DON BYAS, THELONIOUS MONK, DENZIL BEST

et Coleman Hawkins possédaient suffisamment de connalisances musicales pour comprendre ceux de ma génération et nous rejoindre-, dira Dizzy qu'Hawkins in flésia pas à engager, enregistrant même ses partitions. Telle Woodyn' Yon, do Hawk évolue comme un poisson dans l'eau bien que Gillespie redius de s'y autocensurer. Blettifo ce sera Thelonious Monk qui rejoindra Hawkins et, sur Driffin on a Reed, il invente une into ropore à désarçonner plus d'un savophoniste moins aguerri une Hawk.

plus d'un saxophoniste moins aguerri que Hawk.

Tiny Grimes, fait peu courant pour quelqu'un de sa génération, admire Parker.
Lorsque, pour Savoy, il doit mettre en boîte quatre morceaux, deux vocaux et deux instrumentaux, parmi ces demiers se trouve Redéroxs, composé par Bird uiu, présent au long de la séance, v est

Séduit par son jeu, Cootie Williams avait engagé Bud Powell en lui laissant toute

magistral.

latitude pour s'exprimer comme le montre Hoogie Boo. Tout en tenant au piano un discours novateur, il dadiogue avec la formation sans créer la mointre solution de continuté. Bud suggéra à Cootie d'enregistrer quelques-uns de se thèmes de son am Monk. L'intro guerdine certaine incompréhension, de la part du trompetiste, de l'univers mon-kien. Le thème y perd de son étrangel, partant de son efficienté. Pyright, alias physiotophy, resté longtemps inédit, souffrien du même défaux.

En 1942, Earl Hines avait engagé aussi bien Dizzy Gillespie que Charlie Parker (au ténor) et le tromboniste Bennie Green, tous boppers convaincus à l'image des deux vocalistes, Billy Eckstine et Sarah Vaughan. La grève de l'enregistrement interdira à cet ensemble de daisser la moindre trace si l'on excepte les jam-sessions captées dans une chambre d'hôtel, passionnantes mais nullement représentatives d'un travail en

KENNY CLA

grand orchestre. Dans At the El Grotto, proche du Ow de Gillespie, les seuls rescapés de cette Époque hérôtique sont Benny Green et Wardell Gray. Disciple de Lester Young, soliste passionnant, ce demier deviendra une figure emblématique du ténor bop. S'y fait aussi entendre, à ses côtés, un héros du Minton's, le ténor kermil Scott.

An moment on At the El Grotto fut mis en boîte, Billy Eckstine était parti créer le premier grand orchestre bop. Par la faute de producteurs peu sensibles aux innovations, ses disques serviront essentiellement de support à sa voix de velours. Blowing the Blues Away, avec son «chase» à deux ténors Gene Ammons/Dexter Gordon et une brève intervention de Dizzy par dessus les cuivres, fait figure d'exception. Pour avoir une juste idée de l'ensemble, force est de se tourner vers une transcription radio reflétant beaucoup plus fidèlement son style. Dans Opus X. Dizzy est remplacé par Fats Navarro dont le discours sans bavures, aux lignes mélodiques bien tracées, étaient servi avec une sononité au vibrato quasi inexistant. Musicien météorique mais essentiel, Navarro fut poncuellement l'un des meilleurs interlocuteurs de Parker. A l'alto, se fait entendre John Jackson, dont une entendre John Jackson, dont une entrafina, lorsqu'il était son voisin de entrafina, lorsqu'il était son voisin de pupire chez Jay McShann, certaines erreurs dans les attributions de paternité de queloues solos, (3)

Le be bop faisait son chemin, mêlant ses apôtres à des musiciens moins concernés par la révolution en devenir. Exemple-type de ces séances mi-chair, mi-poisson, celle qui produisit. Little Benny. (don Parker fit Crazeology). Ami de Dizzy et de Bird, habitué du Minton's, membre de l'orchestre avant-gardise d'Earl Hlines, Benny Harris ne pos-sédait pas toujours à la trompette, les moyens de ses ambitions. Lei bien en lèvres, après un exposé à l'unisson conforme aux canons bon, il «à seuenture

BILLY ECTSTINE ET SON OUGUESTE

sur un terrain où seuls Clyde Hart et Budd Johnson pouvaient le suivre. Le second chorus de ténor, signé Herbie Fields, est empreint, lui, d'un total classicisme.

Cette promiscuité stylistique se retrouvera aussi bien durant Be Bop où joue le tromboniste-vedette de Iimmie Lunceford, Trummy Young, que dans Sorta Kinda dont les brefs mais intenses échanges Dizzy/Bird annoncent des lendemains qui chantent. Ou, par le personnel impliqué, dans Something for You, alias Max is Making Wax., venu d'une séance en grand orchestre placée sous la houlette du bassiste Oscar Pettiford qui n'avait rien préparé. D'où un certain flottement dans l'exécution. Dizzv sauvera la mise de ce qui voulait être une tentative de bop pur jouée en «Big Band».

Ce que n'était pas vraiment Apple Honey de Woody Herman dont la formation était devenue, presque involontairement, le premier grand orchestre «boppisant», la conscription entraînant l'engagement de jeunes instrumentistes marqués par l'esthétique nouvelle. Apple Honey, un arrangement de tête favorisant toutes les libertés, partait du I Got Rhythm de Gershwin qui inspirera un nombre impressionnant de paraphrases bop.

Malgré la présence de Gillespie, dans A Night in Tunisia, Boyd Raeburn reste un peu assis entre deux chaises. Converti de fraîche date, il avait acheté l'arrangement à Dizzy mais quelques versions antérieures, réalisées en l'absence de l'auteur, traduisaient déjà une certaine perplexité devant les règles de ce nouveau ieu.

Sous le titre d'Interlude, A Night in Tunisia figure dans la première séance réalisée par Sarah Vaughan sous son nom à l'initiative de Diz et du critique Leonard qui, par mesure d'économie, tenait le piano. Sauf justement sur Interlude, les difficultés inhérentes au mor-

DIZZY GILLESPIE À CÔTÉ DE BENNY HARRIS DANS L'ORCHESTRE IVEAUL HINT

TOWN HALL, MAI 1945 : DIZZY GILLESPIE, HAROLD "DOC" WEST, CURLEY RUSSELL, CHARLES

ceau dépassant ses possibilités. Gillespie y tiendra donc un double rôle...

Un disque 78 t marquera définitivement l'acte de naissance du be bop en tant que forme élaborée de la musique afroaméricaine. D'un côté, la "Marseillaise" du be bop, Salt Peanuts, avec ses ruptures et ses virages à angle droit, de l'autre, Hot House. Ecrit par Tadd Dameron à partir de What is this Thing Called Love, ce morceau présente en un raccourci saisissant, toute la spécificité du bop et montre l'étonnante complicité qui liait Parker à Dizzy. Ce dernier débute son chorus en reprenant une figure jouée la fin de celui de Bird. Font leur apparition deux musiciens que l'on retrouvera souvent par la suite, le pianiste Al Haig et le bassiste Curley Russell. La batterie, elle, est encore tenue par un «passeur», l'incomparable Sidney Catlett.

Pour définitif que puisse apparaître Hot

House, la mixité stylistique n'appartient

pas encore au passé. En Californie, McGhee est devenu le prophète de la modernité. Mad Hype offre un duel de ténors dont l'un des protagonistes est Teddy Edwards. A la suite de son solo sur Up in Dodo's Room, il proclamera «Je suis le premier ténor bop». Sans en apporter vraiment la preuve ici. Roy Porter, de son côté, manifeste un zèle exagéré pour cette invention de la nouvelle percussion, les «pêches».

Plongé dans le bain bop depuis plus longtemps que Teddy Edwards, Dexter Gordon avait un certain mal à trouver ses marques. Sur Dexter Minor Mad, intéressante paraphrase de I've Found a New Baby, il navigue entre modernisme et classicisme lestérien alors qu'au piano, Sadik Hakim montre que le discours de Monk n'est pas resté lettre morte pour lui.

Le bop aura eu son lot de laissés-pourcompte. September in the Rain, où Bud Powell signe seize mesures parfaites, met

très rapide, libère un flot d'idées dont la en valeur Freddie Webster, trompettiste méconnu qui, par sa quête de la beauté du son et de la détente, se démarquait de Dizzy. Chet Baker le citera parmi ses favoris et Webster pourra être considéré comme l'un des inspirateurs de Miles Davis dont Now's the Time marque la naissance musicale. Grâce à un chorus parfaitement original, remarquable de construction.

Boris Vian en donnera une excellente

maître de son instrument sur un tempo

logique d'enchaînement porte l'empreinte du génie. Dans les précédentes prises figurait en rappel Cherokee, le thème de base. Dans cette version, indiscutable chef-d'oeuvre, il a disparu, Le be bop n'a maintenant besoin que de luimême pour s'imposer en majesté. Alain Tercinet

© FRÉMEAUX & ASSOCIÉS SA 1996

description : «le crois au'il est imbossible de jouer plus détendu que Miles (...) Une sonorité curieuse, assez nue et dépouillée, presque sans vibrato, absolument calme (...) Une sonorité de dominicain : un gars qui reste dans le siècle, mais qui regarde cà avec sérénité». Cependant Miles n'est pas

encore suffisamment aguerri et, devant les complexités de Koko, il cède sa place à Dizzy qui palliera également aux défi-(1) Les surres solictes sont Rob Mahane su afeor. Orville Minor à la ciences de Sadim Hakim, Navigant d'une trompette et loe Taswell Baird au trombone tonalité à l'autre, Parker, parfaitement

⁽²⁾ Au côté de Gillespie, se font entendre Tab Smith à l'alto, Stafford Simon au ténor et à la clarinette. Ernest Purce au buryton.

⁽³⁾ Ce n'est pas Navarro mais Billy Eckstine one l'on entend à la trompette juste avant la coda de 16 mesures.

BIRTH OF BE BOP

"I was working over Cherokee, and (...) found that by using the higher intervals of a chord as a melody line and backing them with appropriately related changes, I could play the thing I'd been hearing. I came alive."

(Charlie Parker)

Bebop, we know, did not Juss happen. Its undercurrents had long been coursing through the Juzz mainstream, its founding fathers far more numerous than generally imagined. Annong these we might cite Teddy Wilson, the John Kirby Sextet (on occurating lexes). Busset routine, to some time to the properties of the properties of the protocol at a session persended by indefinible signs of deal as a session persended by indefinible signs of things to come (cf. Lionel Implied, the protaining to come (cf. Lionel Implied, the form here to be exhausthe however, and we have opted to preface our "Birth of Bop" selection by spoulghing to three independent properties of the eart.

First, the solitary, soulful Lester Young, When during the summer of 1957 at roubled Charile Parker recreated to the relative peace of the Ozarks, he code with him four sides by a group called Jones-Smith Inc. One of these was *Shoe Shine Bay*, and the would subsequelty reproduce Lester's second bridge-passage note for note on *Fire Found A New Bayby*, a private recording made in Knosts Clay Fivethermore, this sums *Show Shine Bay* was the the bases of an area of the second of the contraction of the bases of an area of the contraction. Parker; exsperated by constant companions, occasionally denied his debt to Lester: Something Dizzy Gillsepae would never ob vis-3-vis Roy Pathridge, who was offering an approach to the trumpet different promition that of Louis Armstrong. On Suring & Henv., Eldridge exploits the whole range of the instrument, exploring the upper register in unprecedented fashion. Dizzy would soon be following suit, his fixing to Roy quite evident on his 2000 contribution to Blue Rhythm Fantaxy, his first recording with a Teddy Hilly Orchestra that also includes

Eldridge himself.

A third crucial progenitor of bop was Art Tatum, whose Mighty Lab' A Rose, despite deplorable sound quality, perfectly illustrates the point improvisation on an unusual theme, this performance reveals a Tatum who bunts and teases the Ammonies, carrying his explorations way beyond the normal course of duty. This is the sort of music Tatum was playing at the Clicken Sack who Parker was working there as a dish-washer, and it comes as fascinating portent of some of the things Thelo-

Charlie Parker's engagement in the newest of Kansas City's big bands, the outfit fronted by Jasas City's big bands, the outfit fronted by Ja-McShann, set him on the road to fame. Although still somewhat green, Bird emerges as a solicist to be reckoned with on Honeysuckle Rose, one of those radio transcriptions that would inspire Gunther Schuller to write: "Nothing quite like it bad

nious Monk would later be doing.

L'ORCHESTRE DE WOODY HERMAN

ever been beard before on the saxophone, and for that matter, in fazz." Recorded with the full band some 18 months later, Parker's chorus on Semble Bounce would have a huge impact on a whole generation of young musicians, Benny Harris even going to the trouble of transposing it for the trumper.

In the meantime, Dizzy Gillespie had joined Cab Calloway. Of his own composition Pickin' The Cabbage, he has said: "If you listen closely to my arrangement and solo, you'll bear the seeds of some of my later and more well-known compositions like Night In Tunisia and Manteca." Cab Calloway, for his part, didn't like what he heard, grumbline: "I don't want any of this Chinese music in my band!" So Dizzy went off to spend his nights at Minton's or Clark Monroe's Lotown House, where he had the freedom to practise his "Chinese music" to his heart's content. The Gillespie style was still in full evolution, the timbre a little thin and the tone harsh yet Standast does contain a number of original twists. After inadvertently firing down his own work on this piece during a latter-year blindfold test. Dizzy would hurriedly retrieve the situation by adding: "I do play notes that were quite advanced for the time "

Is Dizzy actually present on Up On Teddy Hill? A still unsolved mystery. Definitely on duty, however, are Don Bys, forever on the fringes of bop with his daring harmonies; the omnipresent Joe Guy, a Roy Eldridge disciple who would spread the bop gospel in the numerous big bands in which be played; and Charlie Christian, as dazzling here as on Gny's Got 7 Go. Alternatine riffs and unconventionally accented single-note phrases, toying with unusual intervals, this brilliant, innovative guitarist, while not actually a bopper, was undoubtedly one of the

key pieces in the bop puzzle.

One of his accomplices was Thelonious Monk. Still hesitant about which way to go on his introduction to Nice Work If You Can Get It, the planist then proceeds to back trumpeter Joe Guy's vocal in fairly unorthodox fashion, and finally serves up a solo that is already pure Monk.

Charlie Parker preferred Monroe's to Minton's, and it was in the former's renowned Uptown House that he worked tirelessly away at Cherokee, a piece he considered the ideal springboard from which to conduct his experiments. The private recording included here reveals Bird was now close to achieve

ving his aims Behop had quite routinely infiltrated many of the popular his bands of the day through the insidious and often disturbing presence of some of the more adventurous Young Turks. In the Andy Kirk band lurked trumpeter Howard McGhee, an early convert who would play a key role in the evolution of bop. His solo on McGhee Special, highly adventurous for the time makes free use of diminished fifths, while his arrangement happily ingeles with unusual chord changes. For his part, Lucky Millinder had been bold enough to offer a chair to the restless Dizzy Gillespie, wbo, on Little John Special, offers convincing proof that he has now satisfactorily completed his apprenticeship. Of this performance, Gunther Schuller would write: "Dizzy's solo here clearly shows that at that point of time, say 1940 to 1942, bits and Parker's musical conceptions were pointed in the same general direction."

Some eminent representatives of classic juz were pointed in the same general direction. "

Some eminent representatives of classic juz were perfectly receptive to the new sounds, as Diray would be the first to acknowledge." Berney Carter and Goldman Hawkins had the great state in music to understand my generation and come units to understand my generation and come that the x." And Direct state in music to understand my generation and come lists that on hesitated to engage him, and even to look one, for lists that on the state of the contraction of the contract

the idiosyncratic pianist coming up with an intro-

duction to Driftin' On A Reed that would have

wrong-footed anyone less seasoned than the impe-

rial Coleman Hawkins Unusually for musicians of his generation, guitarist Tiny Grimes was a great Parker admirer. When invited to record four sides for Savoy in 1944, not only did he invite Bird onto the date, but he also included the youngster's Redcross in the repertoire. Parker repays the leader's trust with a masterly display. Trumpeter Cootie Williams bad recently signed a young piano-player by the name of Bud Powell, granting him the sort of freedom he joyfully evoluits on Flogete Boo. Despite Powell's innovations, there was never any problem of compatibility with the band, and a reassured Bud even ventured to suggest Cootie should record some compositions by a friend of his, Thelonious Monk. The grandfloquent introduction to 'Round Midnight reveals a certain incomprehension of Monk's music on Cootie's part, however, and the haunting theme is stripped of its mystique and originality.

mysique and originally, in 1942, paints-handender Earl Hines had not only engaged dyedi-ni-he-wool boppores Dizz Gillegen, but had also featured two vocalists of similarly adventured to a constraint of the control of

Kernil Scot.

By the time M. The El Grotto was being recorded, singer filly Eckstine had already formed his own criestra, the first behoop hig band. Regrenably, the relevant producers had ears not for the innovative sounds emanating from this historic line-up, but only for the honey voice of Eckstine himself. One happy exception is Behavin' The Blues Austy, on which Gene Ammons and Dexter Gordon romphrough a chase chorus and Dizzy briefly sours majestically over the tramptes. To obtain a reasonable of the characteristic of the productive of the p

melodic lines reveal a rich, virtually vibrato-less tone. The Navarro career would prove sadly meteoric. yet Fats' contribution to bop was none the less crucial, the trumpeter emerging as one of Parker's most stimulating partners. On alto here is John lackson, whose stylistic similarity to Bird has led to the incorrect attribution of certain solos when the two were playing side by side in the Jay McShann orchestra. And, while on the subject of mistaken identities, note that it is not Navarro but Billy Eckstine we hear on trumpet just before the 16-bar coda. Bebop thus pursued its course, played by a bybrid mix of genuine apostles and acquiescent old-timers swent along by the tide. An interesting example of this half-way-house situation is Little Benny (from which Parker would create Crazeology). Trumpeter Benny Harris, a Minton's regular, a friend of both Dizzy and Bird, and a member of the trail-blazing Earl Hines orchestra, did not always have the technique to match his ambitions, but he is in sharp form here. After a unison theme-statement according to the hop canon, he ventures into terrain where only pianist Clyde Hart and tenorist Budd Johnson could possibly follow him. Consequently, the second tenor-sax solo, by Herbie Fields, stands out by its classicism.

This mingling of stylistic opposites is again evident on Sorta Kinda and Be Bop, on both of which Jimmie Lunceford trombone-star Trummy Young is to be heard. The first title makes room for a short but intense series of exchanges between Dizzy and Bird that augurs well for the future. The generation gap is ust as apparent on Something For You (aliass

Max Is Making Wax), a big-band session under the leadership of Oscar Pettiford. As the bassist had prepared no material for the date, there is a certain untidness of execution, but Dizzy saves the day on what was intended to be pure bebop in the big-band format

Which, ironically, was not the intention of Apple Honey, a piece by a Woody Herman orchestra that had almost inadvertently become the standard-bearer of hon-oriented hig hands. Indeed, conscription had done a useful job for Woody by forcing him to hire a whole new bunch of young musicians naturally steeped in the new thing. Apple Honey, a free-wheeling head arrangement, is based on George Gershwin's renowned I Got Rhythm, a tune that would inspire innumerable bop paraphrases. Despite Dizzy Gillespie's presence on A Night In Tunisia. Boyd Raeburn remains uncomfortably perched between two stylistic stools. A recent convert to the cause, he had hought this chart from Dizzy, but a few earlier versions by other hands. made without the composer's participation, had already highlighted the problems people were having with the rules of this new musical game. Under the title of Interlude, this same Night In Tunisia had featured in singer Sarah Vanghan's first session under her own name, a session instigated by Dizzy and Leonard Feather. Hemmed in by a tight budget, Feather himself played piano on the date - except on Interlude, too difficult for him to manage. Which meant that Dizzy had to step in as pianist in addition to taking care of his trumpet chores

One historic 78rpm record signalled the acutanbith of belong as an accomplished from Association of the Municipal music. On one side was the bop national andmen, soft Praemit, and on the other for the Table 18 representation of the This latter piece, composed by Mad Dameron on the chords of Wart. In 18th 18th 18th 18th 20called Lone, encapsulates the whole specificity of hop and displays the association understanding between the part of the specific part of the specific part of the specific part of the part of th

old and new, the incomparable Sidney Catlett.

Despite the impact of Hot House, the intermingling of opposing styles had still not ended. Down in California. Howard McGhee had become the prophet of modernity, and his Mad Hybe offers a tenorsax battle in which one of the protagonists is Teddy Edwards. Edwards would soon proclaim himself the first beloop tenor-man, although he does little here to prove the point, while drummer Roy Porter reveals an excessive zeal for the hon fashion of "dropping bombs". Plunged into bon waters some time before Teddy Edwards, rival tenorist Dexter Gordon had found he had a few problems learning to swim. On Dexter Minor Mad, an interesting paraphrase of I've Found A New Baby, he navigates between modernism and Lesterian classicism, while pianist Sadik Hakim shows he has been listening

Bop would ultimately leave a fair number of artists by the wayside. September in The Rain, to which Bud Powell contributes 16 perfect bars, spotlights

attentively to Thelonious Monk.

Freddie Webster, a much underrated trumpeter whose beautiful tone and consummate relaxation distinguish him from the upbeat Diazy. Che Baker always cited him among his favourines, while Webster may also be justly considered one of the great influences on Miles Davis, who, on Now's The Time, signals his musical arrival with a superbly original, remarkably constructed solo.

Boris Van summed up the Druis sound admirably "think it would be impossible to play more laid-back than Miles. (...) He has a carious tone, rather stark and apare, almost without vibrato, absolutely calm." Yet the Miles of this period was sill an inexperienced player. Faced with the complexities of Koko, he codes his place to Dizzy, who also makes up for the shortcomings of Saddik Halsim. Parket; on the other hand, negotiating the key changes with impectable ease, is call master of the content of

On the earlier takes of this piece, the theme of Cherokee (on which it is based) was briefly quoted, while on this version, an indisputable masserpic, it has disappeared. The ultimate proof that belop could now stand alone — imposing its own rules, relving on its own makesty.

Adapted by Don WATERHOUSE from the French text of Alain TERCINET

© FREMEAUX & ASSOCIES SA 1996

- CD 1

 I. JONES/SMITH INC.: SHOE SHINE BOY (Cahn, Chaplan)
 My C1657-1, Vocalion 3441.
 - GENE KRUPA'S SWING BAND: SWING IS HERE (Krupa, Eldridge, Berry) Mv BS 10015-1 Victor 25/76
 - 3 ART TATUM MIGHTY LAK A ROSE (Nexin)
 - 3. ART TATUM : MIGHTY LAK A ROSE (Nevin)
 - TEDDY HILL AND HIS NBC ORCHESTRA: BLUE RHYTHM FANTASY (Willett, Hill) My BSD1(211.1 Bluebird B.6989
 - 5. JAY MCSHANN AND HIS ORCHESTRA: HONEYSUCKLE ROSE (Waller, Razaf)
 - CAB CALLOWAY AND HIS ORCHESTRA: PICKIN' THE CABBAGE (Gillespie) Mx WC2983-A Vocalion 5467
 - CLARK MONROE'S BAND: I GOT RHYTHM (GUY'S GOT TO GO) (G.& I. Gershwin)
 Activate
 - 8. MINTON'S PLAYHOUSE BAND: NICE WORK IF YOU CAN GET IT (G & 1 Gershwin)
 Aprile.
 - 9. MINTON'S PLAYHOUSE BAND: HONEYSUCKLE ROSE (UP ON TEDDY'S HILL) (Waller, Razaf)
 - 10. MINTON'S PLAYHOUSE BAND : STARDUST (Carmichael)
 - Acétate.

 11. CLARK MONROE'S BAND ; CHEROKEE (Ray Noble)
 - Acétate.

 12 LAY MeSHANN AND HIS ORCHESTRA : SEPIAN BOUNCE (Hall, McShann)
 - Mx 70996 A, Decca 4387

 13. ANDY KIRK AND HIS TWELVE CLOUDS OF IOV : McGHEE SPECIAL (McGhee)
 - Mx 71053-A, Decca 4405
 - LUCKY MILLINDER AND HIS ORCHESTRA: LITTLE JOHN SPECIAL (Millinder) Mx 71246-A. Brunswick 0 3406
 - Mx 71246-A, Brunswick 03406
 15. COOTIE WILLIAMS SEXTET: FLOOGIE BOO (Williams, Vinson)
 - Mx CR346, Hit 8089
 16. COLEMAN HAWKINS: WOODY'N YOU (Gillespie)
 - Mx R1000, Apollo 751
 - COOTIE WILLIAMS AND HIS ORCHESTRA: ROUND MIDNIGHT (Monk, Williams) My 7450 His/Mojestic 7110
 - TINY GRIMES QUINTET: REDCROSS (Parker) Mx S5713-2, Savov 532

CD 1

- 1. JONES/SMITH INC.:
- Carl Smith (tp), Lester Young (ts), Count Basic (p), Walter Page (b), Jo Jones (dm) Clicago, 8 octobre 1936

 2. GENE KRUPK'S SWING BAND: Roy Eldridge (tp), Benny Goodman (cl), Chu Berry (ts), Jess Sagy (p).
- Alian Reuss (g), Israèl Crosby (b), Gene Krupa (dm) NYC, 29 février 1936

 3. ART TATUM (p), Chocolase Williams (b) "Gee Haw", NYC, 26 miller 1941
- TEIDDY HILL AND HIS NBC ORCHESTRA: Dizzy Gilespie, Shad Collins, Bill Dillard (tp), Dictor Wells (tb), Russell Procope (cl.as), Howard Johnson (as), Teddy Hill, Robert Carroll (ts), Sam Allen (p), John Smith (g),
- Richard Fallbright (b), Bill Beason (dm) NTC, 17 mai 1937

 JAY McSHANN AND HIS ORCHESTRA: Buildy Anderson, Orolle Minor (tp), Bob Goold (tb), Charlie Parker (as),
- Bob Milhane (ts), Jay McSanni (p), Gene Ranney (b), Gus Johnson (dm) Susion KFBI, Wichiz, Kansas, 2 décembre 1940

 6. CAB CALLOWAY AND HIS ORCHESTRA : Dizzy Gillespie, Mario Baura, Larmage Wright (tp), Tree Gienn (th. yh).
- Quentin jackson, Kog Jelmon (th), Jerny Bale, Hillion Jefferon (ac), Andrew Broug at Ko, Mol Terry Genn (th, vib), Quentin jackson, Kog Jelmon (th), Jerny Bale, Hillion Jefferon (ac), Andrew Broug at Ko, sh), Oli Berry, Valler Thomas (ts), Farnis Parse (a), Danny Barker (g), Mit Hilmon (b), Cary Cale (dm), Cah Callowar (vcc, dr) Olicago, 8 mars 1940 C. CLARK MONROET SAUD: Br Los Fare, Victor Caubon, the Gen (n). Bark Wallarse (a). Don Box, Kermil Seen (ts).
- Allan Tinney (p.), Charlie Christian (el-g.), Ebenezer Paul (b.), Taps Miller (dm.) "Clark Monroe's Uptown House", NYC, peut-être 6 mai 1941
- MINTON'S PLAYHOUSE BAND: Joe Guy (sp., voc.), Thelemous Monk (p.), Nick Fenton (b.), Kenny Clarke (dm)
 "Minton's Playhouse", NYC, mai 1964.
- MINTON'S PLAYHOUSE BAND: Joe Guy, poss Dizzy Giffespie (tp), Don Byas (ts), inconnu (p), Charlie Christian (g), inconnu (dm) "Minton's Phythouse", NYC, mpi 1961
- MENTON'S PLAYHOUSE BAND: Dizzy Gillespie (tp), Kenny Kersey (p), Nick Fenton (b), Kenny Clarke (dm)
 "Minton's Playhouses", NIC mm 1941.
- 11. CLARK MONROE'S BAND: Charite Parker (as), Allan Tinney (p), Ebenezer Paul (b), autres musiciens incontais
 "Clark Montrole Unious Bettie", NYC. 1942
- 12. JAY MCSHANN AND HIS ORCHESTRA: Buddy Anderson, Bob Merrill, Orville Minor (tp.), Lawrence Anderson,
- Bassell Baird (th), Charile Parker, John Jackson (as), Fred Cullver, Bob Mahone (ts), Jimes Goe (bs), Jim Meishann (p), Lourner Enois, (g), Gene Rumpy (b), Barold "Doc" West (dm) - VYC, 2 Junite 1942.

 13. ANDY KHIK AND BLIS THEVER ECCULES OF DVY: Boward Meisher (p), arr), Johann Barris, Barry Lusson (m). Ted Boneth:
- ANDY KROK AND HIS TWEINE CLOUDS OF JOY: Howard Michoe (tp. arr), Johany Burris, Harry Lawson (tp.), Ted Don Milton Robinson (tb), John Harringson (cl. as), Ben Smith (as), Edward Inge (cl, as), Al Sears (as), Eetnty Kersey (p), Floyd Smith (g), Booker Odlins (b), Ben Thiggen (dm), Andy Kirk (dir). YNC, 14 similer SM.
- LUCKY MILLANDER AND HIS ORCHESTRA: William Scot, Dizzy Gillespie, Nicholes Bryant (19), George Sevenson, Joe Britton (th), Tab Smith, Bibly Bown (as), Smiford Smoon, Dave Young (ss), Ernest Parce (hs), Bill Doggett (p), Treor Bacco (g), Nick Festen (b), Parama Francis (ofn), Lucky Millader (ed), "NY, 20 in little paramaters."
- revor nacon (g), Aux Feiton (b), Punama Francis (dm), Lucky Milliader (dir) NYC, 29 juillet 1942

 15. COOTIE WILLIAMS SEXTET : Cooie Williams (tp, dir), Eddie "Clearhend" Vinson (as, voc.), Eddie Lockjaw Davis (ts), Bud Powell (p), Norman Reeman (b). Solvester Pame (dm) NYC. 4 inviter 1944
- COLEMAN HAWKINS AND HIS ORCHESTRA: Diazy Gillespie, Vic Coulson, Ed Vanderneer (ap.), Leonard Lowey, Leo Parker (as.), Coleman Hawkins, Don Byas, Ray Alwarns (ts.), Budd Johnson (ts. bs.), Clyde Hart (p.), Occar Petiford (b.), Mar. Rooch (dm.), XVI. 16 (forest last).
- COOTHE WILLIAMS AND HIS ORCHESTRA: Coole Williams (tp. dar), Perry Treadwell, Lammar Wright, Tomany Stevesson (sp.), Barker Horon, Ed Glover (th). Edder Cleambead' Vincon, Frank Powell (as), Sam 'The Mari Taylor, Lee Pope (ts), Edde de Verentel (tb). Bad Posell (to). Larve, Kridhand (e). Card Trun (th). Sobgester Pame (dm). NYC, 22 and 1984a
- TINY GRIMES QUINTET: Charlie Parker (as), Olyde Hart (p), Tiny Grimes (g), Justiny Butts (b), Harold "Doc" West (dm) NTC, 15 septembre 1944

- CD 1

 I. JONES/SMITH INC.: SHOE SHINE BOY (Cahn, Chaplan)
 My C1657-1, Vocalion 3441.
 - GENE KRUPA'S SWING BAND: SWING IS HERE (Krupa, Eldridge, Berry) Mv BS 10015-1 Victor 25/76
 - 3 ART TATUM MIGHTY LAK A ROSE (Nexin)
 - 3. ART TATUM : MIGHTY LAK A ROSE (Nevin)
 - TEDDY HILL AND HIS NBC ORCHESTRA: BLUE RHYTHM FANTASY (Willett, Hill) My BSD1(211.1 Bluebird B.6989
 - 5. JAY MCSHANN AND HIS ORCHESTRA: HONEYSUCKLE ROSE (Waller, Razaf)
 - CAB CALLOWAY AND HIS ORCHESTRA: PICKIN' THE CABBAGE (Gillespie) Mx WC2983-A Vocalion 5467
 - CLARK MONROE'S BAND: I GOT RHYTHM (GUY'S GOT TO GO) (G.& I. Gershwin)
 Activate
 - 8. MINTON'S PLAYHOUSE BAND: NICE WORK IF YOU CAN GET IT (G & 1 Gershwin)
 Aprile.
 - 9. MINTON'S PLAYHOUSE BAND: HONEYSUCKLE ROSE (UP ON TEDDY'S HILL) (Waller, Razaf)
 - 10. MINTON'S PLAYHOUSE BAND : STARDUST (Carmichael)
 - Acétate.

 11. CLARK MONROE'S BAND ; CHEROKEE (Ray Noble)
 - Acétate.

 12 LAY MeSHANN AND HIS ORCHESTRA : SEPIAN BOUNCE (Hall, McShann)
 - Mx 70996 A, Decca 4387

 13. ANDY KIRK AND HIS TWELVE CLOUDS OF IOV : McGHEE SPECIAL (McGhee)
 - Mx 71053-A, Decca 4405
 - LUCKY MILLINDER AND HIS ORCHESTRA: LITTLE JOHN SPECIAL (Millinder) Mx 71246-A. Brunswick 0 3406
 - Mx 71246-A, Brunswick 03406
 15. COOTIE WILLIAMS SEXTET: FLOOGIE BOO (Williams, Vinson)
 - Mx CR346, Hit 8089
 16. COLEMAN HAWKINS: WOODY'N YOU (Gillespie)
 - Mx R1000, Apollo 751
 - COOTIE WILLIAMS AND HIS ORCHESTRA: ROUND MIDNIGHT (Monk, Williams) My 7450 His/Mojestic 7110
 - TINY GRIMES QUINTET: REDCROSS (Parker) Mx S5713-2, Savov 532

CD 1

- 1. JONES/SMITH INC.:
- Carl Smith (tp), Lester Young (ts), Count Basic (p), Walter Page (b), Jo Jones (dm) Clicago, 8 octobre 1936

 2. GENE KRUPK'S SWING BAND: Roy Eldridge (tp), Benny Goodman (cl), Chu Berry (ts), Jess Sagy (p).
- Alian Reuss (g), Israèl Crosby (b), Gene Krupa (dm) NYC, 29 février 1936

 3. ART TATUM (p), Chocolase Williams (b) "Gee Haw", NYC, 26 miller 1941
- TEIDDY HILL AND HIS NBC ORCHESTRA: Dizzy Gilespie, Shad Collins, Bill Dillard (tp), Dictor Wells (tb), Russell Procope (cl.as), Howard Johnson (as), Teddy Hill, Robert Carroll (ts), Sam Allen (p), John Smith (g),
- Richard Fallbright (b), Bill Beason (dm) NTC, 17 mai 1937

 JAY McSHANN AND HIS ORCHESTRA: Buildy Anderson, Orolle Minor (tp), Bob Goold (tb), Charlie Parker (as),
- Bob Milhane (ts), Jay McSanni (p), Gene Ranney (b), Gus Johnson (dm) Susion KFBI, Wichiz, Kansas, 2 décembre 1940

 6. CAB CALLOWAY AND HIS ORCHESTRA : Dizzy Gillespie, Mario Baura, Larmage Wright (tp), Tree Gienn (th. yh).
- Quentin jackson, Kog Jelmon (th), Jerny Bale, Hillion Jefferon (ac), Andrew Broug at Ko, Mol Terry Genn (th, vib), Quentin jackson, Kog Jelmon (th), Jerny Bale, Hillion Jefferon (ac), Andrew Broug at Ko, sh), Oli Berry, Valler Thomas (ts), Farnis Parse (a), Danny Barker (g), Mit Hilmon (b), Cary Cale (dm), Cah Callowar (vcc, dr) Olicago, 8 mars 1940 C. CLARK MONROET SAUD: Br Los Fare, Victor Caubon, the Gen (n). Bark Wallarse (a). Don Box, Kermil Seen (ts).
- Allan Tinney (p.), Charlie Christian (el-g.), Ebenezer Paul (b.), Taps Miller (dm.) "Clark Monroe's Uptown House", NYC, peut-être 6 mai 1941
- MINTON'S PLAYHOUSE BAND: Joe Guy (sp., voc.), Thelemous Monk (p.), Nick Fenton (b.), Kenny Clarke (dm)
 "Minton's Playhouse", NYC, mai 1964.
- MINTON'S PLAYHOUSE BAND: Joe Guy, poss Dizzy Giffespie (tp), Don Byas (ts), inconnu (p), Charlie Christian (g), inconnu (dm) "Minton's Phythouse", NYC, mpi 1961
- MENTON'S PLAYHOUSE BAND: Dizzy Gillespie (tp), Kenny Kersey (p), Nick Fenton (b), Kenny Clarke (dm)
 "Minton's Playhouses", NIC mm 1941.
- 11. CLARK MONROE'S BAND: Charite Parker (as), Allan Tinney (p), Ebenezer Paul (b), autres musiciens incontais
 "Clark Montrole Unious Bettie", NYC. 1942
- 12. JAY MCSHANN AND HIS ORCHESTRA: Buddy Anderson, Bob Merrill, Orville Minor (tp.), Lawrence Anderson,
- Bassell Baird (th), Charile Parker, John Jackson (as), Fred Cullver, Bob Mahone (ts), Jimes Goe (bs), Jim Meishann (p), Lourner Enois, (g), Gene Rumpy (b), Barold "Doc" West (dm) - VYC, 2 Junite 1942.

 13. ANDY KHIK AND BLIS THEVER ECCULES OF DVY: Boward Meisher (p), arr), Johann Barris, Barry Lusson (m). Ted Boneth:
- ANDY KROK AND HIS TWEINE CLOUDS OF JOY: Howard Michoe (tp. arr), Johany Burris, Harry Lawson (tp.), Ted Don Milton Robinson (tb), John Harringson (cl. as), Ben Smith (as), Edward Inge (cl, as), Al Sears (as), Eetnty Kersey (p), Floyd Smith (g), Booker Odlins (b), Ben Thiggen (dm), Andy Kirk (dir). YNC, 14 similer SM.
- LUCKY MILLANDER AND HIS ORCHESTRA: William Scot, Dizzy Gillespie, Nicholes Bryant (19), George Sevenson, Joe Britton (th), Tab Smith, Bibly Bown (as), Smiford Smoon, Dave Young (ss), Ernest Parce (hs), Bill Doggett (p), Treor Bacco (g), Nick Festen (b), Parama Francis (ofn), Lucky Millader (ed), "NY, 20 in little paramaters."
- revor nacon (g), Aux Feiton (b), Punama Francis (dm), Lucky Milliader (dir) NYC, 29 juillet 1942

 15. COOTIE WILLIAMS SEXTET : Cooie Williams (tp, dir), Eddie "Clearhend" Vinson (as, voc.), Eddie Lockjaw Davis (ts), Bud Powell (p), Norman Reeman (b). Solvester Pame (dm) NYC. 4 inviter 1944
- COLEMAN HAWKINS AND HIS ORCHESTRA: Diazy Gillespie, Vic Coulson, Ed Vanderneer (ap.), Leonard Lowey, Leo Parker (as.), Coleman Hawkins, Don Byas, Ray Alwarns (ts.), Budd Johnson (ts. bs.), Clyde Hart (p.), Occar Petiford (b.), Mar. Rooch (dm.), XVI. 16 (forest last).
- COOTHE WILLIAMS AND HIS ORCHESTRA: Coole Williams (tp. dar), Perry Treadwell, Lammar Wright, Tomany Stevesson (sp.), Barker Horon, Ed Glover (th). Edder Cleambead' Vincon, Frank Powell (as), Sam 'The Mari Taylor, Lee Pope (ts), Edde de Verentel (tb). Bad Posell (to). Larve, Kridhand (e). Card Trun (th). Sobgester Pame (dm). NYC, 22 and 1984a
- TINY GRIMES QUINTET: Charlie Parker (as), Olyde Hart (p), Tiny Grimes (g), Justiny Butts (b), Harold "Doc" West (dm) NTC, 15 septembre 1944

CD 2

- I BILLY ECKSTINE AND HIS ORCHESTRA: BLOWING THE BILTES AWAY (Eckstine) Mx 120-7, Audio Lab AL-1549
- 2. CIVIDE HART AND HIS ORCHESTRA : LITTLE BENNY (Harris)
- My 5770 Savey 598 3. COLEMAN HAWKINS OF ARTET: DRIFTING ON A REED (Thomas)
- My : inconnue Toe Davis 8250 4. SARAH VALIGHAN AND HER ALL STARS : INTERLIDE (Gillesnie, Paparelli, Keener)
- My 3006. Continental 6031 5. CLYDE HART'S ALL STARS : SORTA KINDA (Young)
- Mx W3307. Continental 6005 6. DIZZY GILLESPIE SEXTET: BE-BOP (Gillespie)
- My W1226, Manor 5000
- 7 OSCAP RETTIEGED AND HIS 18 ALL STARS SOMETHING FOR VOIL (Portiford) Mx W1218, Manor 1034 8 FART HINES AND HIS ORCHESTRA - AT THE FL GROTTO (Hines Scott)
- My APA1063 Art PM 127
- 9. BOYD RAEBURN AND HIS ORCHESTRA: A NIGHT IN TUNISIA (Gillespie, Paparelli) My 46542.2 Gold 107
- 10 WOODY HERMAN AND HIS ORCHESTRA : APPLE HONEY (Herman) My CO 34289.3 Columbia 36803
- 11. RILLY ECKSTINE AND HIS ORCHESTRA : OPUS X (Malachi)
- Radio transcription (AFRS "Jubilee") 12. DIZZY GILLESPIE AND HIS ALL STAR QUINTET: SALT PEANLTS (Gillespie)
- My G565-A1 Guild 1003 13. DIZZY GILLESPIE AND HIS ALL STAR QUINTET: HOT HOUSE (Dameron)
- My 6568-A1, Guild 1003
- LA HOWARD McCHEF MAD HVPF (McChee)
- Mx: inconnue. Modern Music 20-608
- 15. FRANK SOCOLOW QUINTET: SEPTEMBER IN THE RAIN (Dubin, Warren) My - incomme Dake 115
- 16. DEXTER GORDON : DEXTER MINOR MAD (Gordon)
- My \$5844.1 Source 612
- 17. CHARLIE PARKER'S RE BOPPERS : NOW'S THE TIME (Parker) Mx S5851-4. Savov 573
- 18. CHARLIE PARKER'S BE BOP BOYS : KOKO (Parker) Mx S5853-2, Savov 597

CD 2

- I. BILLY ECKSTINE AND HIS ORCHESTRA: Dizzy Gilespie, Shorty McConnell, Gail Brockman, Marion Hazel (to). Billy Eckstine (voc, v-th, dir.), Gerald Valentine. Taswell Baard, Howard Scott. Chips Outcalt (th), John Jackson, Bill France (ac.) Gene Ammons, Deuter Gordon (ts). Leo Parker (bs). John Malachi (n). Contrie Wainwraft (e). Tomms Poster (b). Art Blakey (dm) - NYC 5 décembre 1944
- 2. CLYDE HART AND HIS ORCHESTRA: Bonny Harris (20), Herbie Fields (28, 16), Budd Johnson (26), Clyde Hart (n) Chuck Wayne (g), Oscar Petiford (b), Denzil Best (dm) - NYC, 19 décembre 1944
- 3. COLEMAN HAWKINS OURRIET: Coleman Bawkins (a), Thelonious Monk (p), Edward "Bass" Robinson (b). Denzil Best (dm) - NW 10 octobro 10/4
- 4. SARAH VAUGHAN AND HER ALL STARS : Dizzy Gillespie (tp.p), Auron Sachs (cl), Georgie Auld (ts), Leonard Feather (p). Chick Wayne (g), Jack Lesberg (b), Morey Feld (dm), Sarah Vanokun (spc) , NVC 31 décembre 1044
- 5. CIMDE HART'S ALL STARS: Dizzy Gillespie (tp). Trummy Young (tb. voc), Charlie Parker (as), Don Byas (ts), Clyde Hart (p), Mike Bryan (g). Al Hall (b), Specs Powell (dm) - NYC, 4 intrier 1945
- 6. DIZZY GILLESPIE SEXTET: Dizzy Gillesnie (sp.), Trummy Young (tb.), Don Buss (ss.), Clyde Hart (n.), Oscar Peniford (b.). Shelly Manne (dm) - NYC, 9 ignsser 1945
- 7. OSCAR PETTIFORD AND HIS 18 ALL STARS : Dizzy Gillespic, Bill Coleman, Benny Harris, incomy (tp.), Trummy Young. Vic Dickenson, income (tb). Johnny Bothwell, income (as). Don Buss. income (ts), Serge Chaloff (bs). Clude Hart (n). Al Casey (g), Oscar Pettiford (b), Shelly Manne (dm) - NFC, 9 ianxier 1945
 - B. EARL HINES AND HIS ORCHESTRA: Willie Cook, Arthur Walker, Vernon Smith, Palmer Davis (pp.), Bennie Green. Marck Lewis, Gifford Small, Drule Bess (th). Scoops Carey, Lloyd Smith (as). Wordell Gray, Kermit Scott (ts), John Williams (bs).
- Earl Hines (p, dir), Rene Hall (g), Bill Thompson (vib), Gene Thomas (b), Chick Booth (dm) Los Angeles, septembre 1945 9. BOYD RAEBURN AND HIS ORCHESTRA: Dizzy Gillesnie (to.arr), Tommy Allison, Stan Fishelson, Benny Harris (to). Walter Robertson (to. th), lack Carmen. Offic Wilson, Trummy Youne (th), Johnny Bothwell, Hal McKusick (as), Al Cohn
- Joe Magro (ts), Serge Chaloff (bs), Boyd Raeburn (basse-s, dir), like Carpenter (p), Seve Jordan (g), Oscar Pettiford (b), Shelly Manne (dm) - NVC 26 lamier 1045 10. WOODY HERMAN AND HIS ORCHESTRA: Sonny Berman, Proc Candoli, Chuck Frankhauser, Carl Warwick, Ray Wetzel (pp.),
- Bell Harris, Ed Riefer, Ralph Pfeffrer (b), Woody Herman (c), as, dir), Sam Marowitz, John LaPorta (as), Proc Mondello. Hin Philips (ts), Suppy DeSair (bs), Raigh Burns (p), Billy Bauer (c), Marjorie Hyans (vib), Chubby Jackson (b), Dave Touch (dm) - NYC, 19 février 1945 11. BILLY ECKSTINE AND HIS ORCHESTRA: prob. Gail Brockman, Marion Hazel, Shorty McConnell, Fats Navarro (tp).
- Billy Eckstine (tp., dir.), Taswell Baird. Chins Outcalt. Howard Scott, Jerry Valentine (tb.), John Jackson, Bill Frazier (as). Gene Ammons, Budd Johnson (ts), Leo Parker (bs), John Malachi (p. arr), Connie Wajnwright (c), Tommy Potter (b) Art Blakey (dm), Hollywood, prob. Syster/more 1045
- 12. DIZZY GILLESPIE AND HIS ALL STAR QUINTET: Dizzy Gillespie (tp., voc), Charlie Parker (as), Al Hair (a). Carley Russell (b), Sidney Carlett (dm) - NYC 11 may 1945
- 13. Idem (12) 14. HOWARD McGHEE AND HIS ORCHESTRA: Howard McGhee (m). Teddy Edwards, James D.Sing (m), Vernon Biddle (n).
- Bob Kesterton (b). Roy Porter (dm) Hollywood, septembre 1945 15. FRANK SOCOLOW QUINTET: Freddie Webster (tp), Frank Socolow (ts), Bud Powell (p), Leonard Gaskin (b),
- Iry Kloser (dm) NYC 2 mai 1945 16. DEXTER GORDON: Desicr Gordon (ss). Amonne Thornton (Sadik Hakim) (p), Gene Ramey (b), Eddie Nicholson (dm)
- VW 10 actobre 1045 17. CHARLIE PARKER'S RE BOPPERS: Miles Davis (tp), Charlie Parker (as), Argonne Thornton (Sadik Hakim) (p), Curiev Russell (b), Max Roach (dm) - NYC, 26 powershre 1945
- 18. CHARLIE PARKER'S BE BOP BOYS: Dizzy Gillespie (tp. p), Charlie Parker (as), Argonne Thornson (Sadik Halom) (p), Curley Russell (b), Max Roach (dm) - NYC, 26 novembre 1945

